Sarina Helfgott

Mi nombre no es una casualidad. Poesía reunida (1956-1995)

CdF

Sarina Helfgott

Mi nombre no es una casualidad

Poesía reunida (1956-1995)

Calandria de Fuego

Sarina Helfgott

Mi nombre no es una casualidad

Poesía reunida (1956-1995)

Edición, estudios y notas de

Elizabeth Lino Cornejo y Luz Vargas de la Vega

Calandria de Fuego

"MI NOMBRE NO ES UNA CASUALIDAD". POESÍA REUNIDA (1956-1995)
SARINA HELFGOTT

Edición, presentación, estudios y notas de Elizabeth Lino Cornejo y Luz Vargas de la Vega

Dirección editorial: Luz Vargas de la Vega
Diseño y diagramación: Fernando Nureña
Fotografías de cubierta e interiores: archivo personal de la autora

Primera edición: junio de 2025
Tiraje: 300 ejemplares

Impreso por:
Tarea Asociación Gráfica Educativa
Pasaje María Auxiliadora 156-164
Breña, Lima

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2025-04808
ISBN: 978-612-49331-1-0

A la memoria de Sarina Helfgott

A modo de presentación

Sarina Helfgott es el nombre con el que la escritora peruana Sara Helfgott Eidelman firmó su obra poética, dramatúrgica y periodística, publicada principalmente en la segunda mitad del siglo XX y poco accesible en la actualidad. Si bien no se trata de una producción abundante, fue sostenida en el tiempo y diversa en cuanto a géneros de escritura. A su faceta como autora habría que sumar su trabajo en la dirección de la revista cultural *Tiempo* y el taller de arte Sahmar, así como en la edición de dos antologías pioneras de literatura escrita por mujeres.

La migración es un fenómeno presente en la vida de Helfgott desde sus raíces. Hija de migrantes judíos europeos, nació en la ciudad de Chiclayo en 1928, desde donde se trasladaría a Lima en su adolescencia para radicar allí hasta el año en que falleció, 2020. En la capital peruana, desarrollaría su trayectoria artística y cultural basada en una formación autodidacta que siempre se nutrió de influencias múltiples, de una memoria familiar narrada en *yiddish* como en castellano, de su trabajo como periodista y de su genuino interés por la danza, la música, la pintura y el teatro.

Esta publicación recupera su legado poético para la lectoría del presente reuniendo los tres poemarios que publicó en vida: *La luz pródiga* (1956), *Libro de los muertos* (1962) y *Ese vasto resplandor* (1973). Incluye además algunos poemas inéditos hallados en su archivo personal y otros publicados en revistas literarias. De exploraciones temáticas y estilísticas variadas, estos libros no han vuelto a ser impresos desde sus fechas originales de edición. El motivo para traerlos a este tiempo no solo es la convicción de su destacada factura artística y su cercanía a las sensibilidades contemporáneas. También lo es la necesidad de estimular nuevas comprensiones de la cartografía poética nacional, especialmente de la llamada "Generación del 50", de la que Helfgott fue parte, entre muchas otras escritoras peruanas, quienes publicaron a la sombra de un canon mayoritariamente masculino. Esta reedición de su poesía busca propiciar lecturas que reexaminen y pongan en discusión la vigencia de estas propuestas estéticas, su lugar relegado para un sector prestigioso de la crítica del siglo XX y los criterios mismos de este aparato de valoración.

Sin ánimo de cerrar los sentidos que puedan sugerir estos textos, ofrecemos algunos datos contextuales sobre ellos. El primer libro, *La luz pródiga*, está conformado por diez poemas breves denominados "cantos", que se intercalan con tres ilustraciones especialmente creadas para el libro por el artista plástico y cineasta Luis Figueroa Yábar, y dispuestas en el mismo orden en esta edición. Con algunos elementos reconocibles en la lírica simbolista y expresionista, en el poemario toma forma una natu-

raleza atemporal e inestable, habitada por bosques, ríos, animales, semillas, en la que irrumpen amenazantes las sombras, los aullidos, la muerte o las ruinas. Desde este lugar, una voz poética autorreferencial se divide entre dos deseos: guiar los pasos de un "amado": "Yo te llamo desde a través de los manantiales/y de la solitud del tigre/y de todas las criaturas erguidas y no sombras" ("Canto III") y la emergencia de su propia expresión:

> *Escucharé la propia voz*
> *erguirse en el centro de la noche*
> *—como un vegetal de luz*
> *brotar los insondables espacios—*
> *descifrando el lenguaje*
> *insospechado de la sangre.*
> ("Canto VIII")

Por su parte, *Libro de los muertos* contiene ocho extensos poemas que evocan la persecución y genocidio del pueblo judío por parte del régimen nazi, tragedia histórica que afectó directamente a la familia de la autora. En contraste con los "libros de los muertos" de la Antigüedad egipcia y romana, en los que se recopilaban conjuros mágicos que protegían a los fallecidos en el más allá, este libro se detiene en el mundo donde la vida fue arrebatada:

> *Y mientras tanto —pregunto, pregunto—*
> *¿quién devolverá la cuerda al minuto,*
> *el antes al después,*
> *un recuerdo de ti; quién,*
> *quién devolverá el llanto*
> *al recién nacido;*
> *el último cigarrillo a la víctima;*
> *su enfermedad al enfermo;*
> *el fuego que se escribe al profeta;*
> *el ataúd en paz al anciano;*
> *su muerte verdadera al suicida,*
> *el mar*
> *en lugar del gas?*
> ("Y mientras tanto")

Con un amplio despliegue de metáforas y preguntas, se rebusca en lo cotidiano y lo atroz de un proceso de deshumanización límite, sus métodos y prácticas, así como los perfiles de los jóvenes y rígidos perpetradores:

> *Hans tiene una novia con pechos del Rin;*
> *sabe que 2 más 2 son cuatro,*

y algo más. Recibe tarjetas de navidad
con árboles puntuales y pájaros—
corazones...

¡Pero mata y mata y mata!
("Hans")

¿En qué medida estos conjuros pueden atravesar tiempos y espacios para interpelar los asesinatos por motivos étnico-religiosos vigentes hoy en el mundo? Esta cuestión se percibe como no menor en el prólogo original, a cargo del escritor Juan Ríos, que incluimos en esta edición. En sus palabras, no hay en este libro "un elegante ejercicio literario o un armonioso ejemplo de lirismo puro" y tampoco una "denunciadora glosa de la Historia", los dos polos entre los que se quiso encerrar a los poetas peruanos de este periodo: poesía pura versus poesía social o comprometida. Reconoce, en cambio, ciertas resonancias vallejianas —muy probablemente en alusión al Vallejo de *Poemas humanos* y *España, aparta de mí este cáliz*— y la búsqueda de una trascendencia, de estar por "delante de la acción" (p. 35).

Ese vasto resplandor, último poemario, fue definido en la contracubierta original del libro como "una selección del quehacer poético inédito de la escritora", comprendido entre los años 1957 y 1971. De ahí que, a diferencia de los anteriores poemarios, este resulte heterogéneo temáticamente. Sin embargo, los poemas están agrupados por secciones que mantienen cierta organicidad interior, debido a la recurrencia de tópicos y atmósferas particulares en cada una y por estar ordenadas según el año de escritura en una cronología inversa: "Poemas", 1971; "Walt Whitman", 1966; "Actus Tragicus", 1963; "3 nocturnos", 1962; "Del ausente", 1962; "Poemas", 1958; "Del pastor a su amada", 1957; "Del Hermano", 1957.

La heterogeneidad mencionada se manifiesta en la convivencia de, por ejemplo, la serie titulada "Del pastor a su amada", donde los textos proponen una reescritura de la poesía pastoril renacentista, más afín al primer poemario de Helfgott, al lado de otros conjuntos, como "Poemas", "Actus Tragicus" y "3 nocturnos", en los que el prosaísmo asoma con atrevimiento para entregar una voz inédita hasta entonces en su obra, que alude a una subjetividad femenina urbana:

Ella es de papel en las noches
frenéticas, implacable náufraga en pupilas
de empleados públicos
o en las redacciones con olor a desencanto
y ocultos orgasmos.
(sin título, en "Poemas", 1971)

Se trata de un *yo* que recorre las calles del centro de una Lima moderna, que busca la noche en los bares y habitaciones de hotel:

tercamente
camino en soledad
entre sombras y vientos
rapaces
en La Colmena los mendigos
me ofrecen sus huesudas flores
astutamente
sus cinco pétalos podridos
("A duras penas")

perseguida por una jauría
de rostros
—incluso el propio—
no hay más remedio
que ponerse una sonrisa de coral
y subirse el cuello en Lima
para no coger un mal frío

es sábado en la noche
en el corazón es sábado también
nadie se salva
hay que encontrar un rincón
una embriaguez (tres copas)
un "qué tal"
("Sábado")

Si bien la exploración del erotismo y la sexualidad nunca está ausente de sus anteriores libros, en estos poemas se desplaza a otros escenarios, en los que los romances y las aventuras furtivas se experimentan no sin conflictos:

pero me estoy acostumbrando a ser la misma
o la otra que acecha
da igual
o la siguiente
mejor o peor para la lengua viva del tiempo
sumergida en un vaso con gin
creo
quedado entre los pliegues salvajes
de una sábana alquilada cierta noche
("Oficina 608")

Se podría decir que la poesía de Sarina Helfgott anticipa algunos temas abordados por escritoras de las generaciones siguientes, como María Emilia Cornejo o Carmen Ollé. Sin embargo, de ninguna manera habría que entender su producción como un antecedente aislado o excepcional. Los poemas de Julia Ferrer, Catalina Recavarren, entre otras poetas contemporáneas a Helfgott así lo demuestran. Su obra se escribió en diálogo con las de su generación y analizar esos puntos de contacto es aún una tarea pendiente.

En cuanto a su producción dramatúrgica, en este género obtuvo un mayor reconocimiento institucional que en el campo poético. Su etapa más prolífica abarcó desde 1956 hasta 1967, periodo durante el cual escribió en paralelo poesía y dramaturgia. Las primeras piezas que la posicionaron en el panorama teatral, promovidas y publicadas por el Teatro de la Universidad Católica en 1967, fueron "La jaula", "La sentencia" y "La señorita Canario". Posteriormente, algunos de sus textos dramáticos fueron puestos en escena en 1969 por el Instituto Nacional de Arte Dramático. Esta etapa fue particularmente significativa, ya que en ella se debatió ampliamente sobre la necesidad de dar visibilidad a las obras escritas por autores nacionales. En el discurso crítico de ese momento, la creación de un repertorio teatral nacional se había vuelto una prioridad. Luego, no publicó hasta 2007, cuando decidió autoeditar *Teatro de Cámara. 9 piezas en un acto* bajo su propio sello, Ediciones Linterna de Papel. En esta antología figuran "Un sillón de terciopelo rojo", "Entrar y salir por el espejo", "La jaula", "Intermedio", "Carta de Pierrot", "La sentencia", "Antígona", "Tengo hambre" y "Zona militar". La recopilación, que incluye obras escritas entre 1959 y 1994, pone de manifiesto la continuidad de su labor creativa a lo largo de varias décadas. Esta trayectoria la convierte en una de las pocas mujeres dramaturgas que logró consolidar su presencia en la escena teatral de la segunda mitad del siglo XX.

Dado que Sarina Helfgott no solo se dedicó a escribir poesía, hemos considerado importante añadir en esta publicación una segunda sección con dos artículos referentes a sus otras facetas. El primer texto, titulado "Escucharé la propia voz: asedio a la memoria biográfica y creativa de Sarina Helfgott", escrito por Elizabeth Lino-Cornejo, explora aspectos biográficos de la escritora que permiten contextualizar su trabajo creativo, especialmente en el teatro. El siguiente ensayo, "Cuando no basta el 'cuarto propio': Sarina Helfgott en la autogestión editorial", escrito por Luz Vargas de la Vega, se enfoca en los proyectos asumidos por Helfgott como editora: en primer lugar, las ediciones que realizó de su propia obra y que reconoció con el nombre Linterna de Papel a lo largo de su trayectoria; asimismo, la fundación y dirección de *Tiempo. Revista Peruana de Artes y Letras*, en 1958, publicación que logró congregar a poco más de una decena de escritores; y por último, la preparación de las antologías *Poesía* y *Cuento* en 1959 para la editorial independiente Tierra Nueva, en las que reunió la producción literaria de sus contemporáneas.

¿Dónde se encuentran las huellas de Sarina Helfgott? Hemos tenido la fortuna de acceder a su archivo personal, el cual constituye, sin duda, una de las fuentes más

valiosas para comprender parte de su vida y su proceso creativo. Escuchamos su voz no solo en su escritura, sino también a través de lo que eligió guardar. Hallamos dentro de tres cajas con folios cuidadosamente organizados algunos manuscritos, fotografías familiares y de distintos eventos culturales, copias de sus poemarios y de *Tiempo*, la revista que fundó, programas de mano de sus piezas dramáticas, recortes periodísticos de noticias y reseñas de sus publicaciones o de los montajes de sus obras, entre otros materiales. Al abrir aquellas cajas para descubrir su contenido, sentimos que irrumpimos en un espacio íntimo, no solo el de la propia autora, sino también en el de quienes conservaron con cariño las huellas físicas de su paso por este mundo. Se trata de una selección personal que ella consideraba digna de ser explorada, qué duda cabe.

Sin embargo, la mayoría de recortes son fragmentos extraídos de un conjunto más amplio que no nos brindan la oportunidad por sí mismos de conocer los medios en los que se incluyeron ni a las y los contemporáneos que publicaban con la autora. La presentación descontextualizada de este material volvió compleja nuestra búsqueda, porque estos pequeños retazos nos llamaban a su vez a buscar otras piezas de información en otros espacios. Aunque, como señala Arlette Fargue, "el archivo no escribe páginas de historia"[1], este material representa un hilo del cual podemos tirar para destejer y reconstruir lo que ha quedado en el olvido. En esta edición, se recoge una muestra de lo hallado en esa exploración introductoria, con el objetivo de ir más allá de la letra impresa y conectar con la lectoría a través de la imagen y la evocación que estas piezas generan. Así, buscamos ofrecer una visión más integral de la vida y obra de la autora, que invite a la reflexión y a nuevas interpretaciones.

Entre los documentos imprescindibles hallados en el archivo que permiten seguir estudiando la obra de Sarina Helfgott, destacamos, además de algunos poemas inéditos escritos por la autora y presentados en este libro, el borrador de un trabajo bibliográfico elaborado por Richard Cacchione Amendola[2], titulado *Bibliografía de Sarina Helfgott. En el proceso de desarrollo*. Este informe, resultó ser una guía de gran utilidad, ya que es el único material que sistematiza cronológicamente las publicaciones y los eventos biográficos de la escritora. Su organización meticulosa no solo nos facilitó la comprensión de su trayectoria literaria, sino que también nos proporcionó un contexto valioso para analizar la evolución de su obra en el marco de su vida personal y profesional[3].

Fuera del archivo personal, otras fuentes importantes para la elaboración de la presente edición fueron los archivos de la Biblioteca Nacional del Perú, la Biblioteca del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar y la de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialmente sus colecciones hemerográficas. La revisión realiza-

[1] Farge, A. (1991). *La atracción del archivo* (A. Montero Bosch, Trad.). Institució Alfons El Magnànim.

[2] Director del Instituto Bibliográfico del Perú.

[3] El documento encontrado en el archivo no es una versión acabada, ya que se trata de un mecanuscrito intervenido con numerosas preguntas y correcciones a mano, tanto del investigador como de la escritora.

da en sus repositorios nos permitió rastrear los textos de la escritora no publicados en sus poemarios, pero sí en diversas revistas y antologías, los cuales son incluidos en esta edición. También, pudimos contextualizar mejor las notas periodísticas que se encontraban en el archivo personal recortadas fragmentariamente; y revisar los números completos de la revista *Tiempo* y las antologías de poesía y prosa escrita por mujeres que fueron editadas por Sarina Helfgott. Todos estos materiales enriquecieron a su vez los artículos que forman parte de esta publicación.

Asimismo, resultaron de inmensa utilidad las memorias personales inéditas de los hermanos Michel y Salomón Helfgott Lerner, primos hermanos de la poeta por línea paterna. Sus detallados relatos familiares fueron fundamentales para reconstruir el viaje de los hermanos Helfgott desde Besarabia, las circunstancias que rodearon la llegada y asentamiento de los padres de la escritora en el Perú, así como los desafíos y experiencias que marcaron sus vidas en un nuevo entorno. También, para comprender los primeros años de la autora en las ciudades de Chiclayo y Pacasmayo, al norte del país. Todos estos puntos son abordados en el primer artículo incluido en esta edición.

Mi nombre no es una casualidad. Poesía reunida (1956-1995) de Sarina Helfgott es una invitación a redescubrir la presencia de esta escritora en el panorama literario peruano, y a la vez subrayar la relevancia de los archivos personales como herramienta clave para recuperar trayectorias literarias que han quedado al margen en el presente. Este libro se inserta en un movimiento editorial más amplio que, desde hace algunas décadas, viene reeditando la producción de autoras peruanas del siglo XX con el fin de renovar las lecturas sobre este periodo con mayor diversidad de voces y perspectivas.

Las editoras

ÍNDICE

Poemas sueltos

Aproximaciones a la trayectoria de Sarina Helfgott